

UTOPIA QVANTA FVIT IPSA SCAENA DOCET

VetU

visions et utopia

2022-2023

*Le monde entier est un théâtre,
Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs ;
Ils ont leurs entrées et leurs sorties,
Et un homme dans le cours de sa vie joue différents rôles...*

William Shakespeare, *Comme il vous plaira*, 1599, acte II, scène 7

AVANT-PROPOS

Les architectes ont le don et la malédiction de « savoir voir avec les yeux de l'esprit ». Ils ont la possibilité de concrétiser leurs idées grâce aux lignes, formes et couleurs. Ils savent tracer des figures oniriques qui sont capables de paraître réelles. Ils ont dessiné des villes et des architectures jaillies de leur imagination en utilisant les conventions et les codes des moyens d'expression hérités de la tradition. La magie de leurs visions a envoûté des peuples et séduit des rois, elle a servi le bien et le mal, donnée de l'espoir et causée du malheur. Les architectes ont su transmettre des pensées, rêves, visions et utopies.

Le mot « utopie » possède dans son étymologie le terrible péché originel de son ambiguïté.

L'homophonie dans la prononciation anglaise entre *Oùtopieia*, « non-lieu », et *Èvtopieia*, « bon-lieu », est un jeu diabolique qui renvoie à deux mondes parallèles : celui du rêve et celui de l'impossible, jusqu'à réunir ces deux différentes significations dans un unique et fabuleux concept.

L'utopie est un programme idéal où la vie est rendue stérile. Toute existence est réduite à un pur concept, rationnel et mécanique, dans lequel la beauté esthétique de la perfection sociale ou économique est plus importante que leur forme. L'utopie fait abstraction de sa figure, c'est l'idée classique de perfection et d'exactitude de la mécanique céleste.

La vision est la figuration d'un rêve. C'est l'exaltation de la vie, une projection de la réalité dans une atmosphère idyllique où la beauté est vécue comme une passion et la monstruosité comme inquiétante et épouvantable. La vision n'est pas programmatique, elle propose plutôt des vues partielles et subjectives où les images et les figures prennent le dessus sur toute volonté totalisante. C'est le triomphe de l'esprit romantique sur la raison.

Sebastiano Serlio, *Frontespizio del Terzo Libro d'Architettura*, Venezia 1544
- ed. Lapis, 2022

Sebastiano Serlio, *I Sette Libri d'Architettura*, raccolti da Domenico Scamozzi, *Scena Tragica*, ed. 1544

O 22 SEP

UTOPIA MUNDI VISIONS ET UTOPIA

UNE INTRODUCTION OPTIMISTE AU COURS

- De la représentation mentale à la figuration
- Du texte à l'image, *Ut pictura, poësis*
- Des utopies sans figures aux visions an-alphabétiques

EXPLICATION DU COURS, DÉMARCHES ET ÉVALUATION

- Structure et calendrier
- Thèmes et images de référence

VOCABULAIRE ET CONCEPTS FONDAMENTAUX DE L'UTOPIANISME

- Ébauche pour une définition du concept d'Utopie
- Variations sur le thème de l'Utopie : *Dystopie, Uchronie... Hétérotopie*
- « L'espace du désir » et l'architecture comme promesse de forme future

A CRITICAL OVERVIEW OF IDEALIST THOUGHT

- *Decline, Fall and Hope* : D'Oswald Spengler à Charles Jencks
- Rêve égalitaire et visions totalitaires : Karl Popper et la crise du rationalisme
- Le premier âge de la machine : du socialisme scientifique au socialisme révolutionnaire
- La sécularisation de l'utopie : communautés du nouveau monde et phalanstère
- Les graines expressives du totalitarisme : fascisme et communisme, futurisme et constructivisme

BIBLIOGRAPHIE ET TEXTES DE REFERENCE

- Lewis Mumford, *The Story of Utopias* (1922)
- Zygmunt Bauman, *Retrotopia* (2017)
- Niccolò Machiavelli, *Il Principe* (1513)
- Erwin Panofsky, *La perspective comme forme symbolique* (1927)
- Hubert Damisch, *L'origine de la perspective* (1987)

O 29 SEP

UTOPIA MITHYCA MODEL AND SYMBOL

MODÈLES ARCHAÏQUES et MYTHES IMMORTELS

- Utopies avant Utopia : mythes urbains dans le monde ancienne
- Les proto-utopies : sept Archétypes, sept Prototypes, sept Merveilles**

O 6 OCT

UTOPIA SCRIPTA FICTION AND REALITY

LES UTOPIES LITTÉRAIRES

- *The long-standing History of Utopian Literature* : du Plato à William Gibson à travers *The Gulliver's Travels*

INTRODUCTION À LA RHÉTORIQUE UTOPISTE

- Analogie et métaphore
- Mise en abyme et allégorie
- Vérité, réalité, magie et abstraction

TECHNIQUES DE RHÉTORIQUE UTOPISTE

- Aristote et le « caractère incohérent de façon cohérente », le chapitre XV de la *Poétique*
- Cesare Lombroso et le caractère somatique de l'architecture
- Aristote et le « récit crédible », les chapitres IX et XXIV de la *Poétique*

L'UTOPIE COMME FIGURE DE LA RHÉTORIQUE ANCIENNE

- Narration et falsification : ou de « la narration relative », c'est-à-dire le dispositif de « l'autre narrateur » dans « un autre temps », le « faux probable »

- *L'éloge à la folie*, ou de l'allégorie : Erasmus da Rotterdam et Hans Holbein
- *Discorso sui massimi sistemi* : Galileo Galilei et Bertold Brecht
- L'artiste classique comme « peintre en allégories »
- L'art religieuse comme système de narration

L'INVENTION D'UTOPIA

- Saint Thomas More
- Sir Francis Bacon
- Fra Tommaso Campanella

L'UTOPIE À L'ÉPOQUE D'UTOPIA

- Les thèmes des utopies : voyages, découvertes scientifiques, habitudes modernes...

THEATRUM UTOPIAE MUNDI

- La scène tragique : *Utopia*
- La scène comique : *New Atlantis*
- La scène satirique : *Civitas Soli*

LES LIEUX D'UTOPIA

- Les *tòποι* récurrents dans les trois utopies littéraires
- La figuration d'*Utopia* dans ses traductions, adaptations et rééditions

LES ARCHIVES DE L'IMAGINAIRE

- *Referenz ist alles, alles ist Referenz*
- De l'*Atlas Mnemosyne* d'Aby Warburg à le *Musée Imaginaire* d'André Malraux
- from O.M.U's *City Metaphors* to San Rocco's *Book of Copies*

04¹³ OCT

UTOPIA PICTA CHARACTER (ἦθος) AND VRAISEMBLANCE (εἰκός)

LES UTOPIES AN-ALPHABÉTIQUES

- Représentation de la ville idéale dans la renaissance
- Ville réelle - res
- Ville virtuelle - virtus
- Ville idéale - iδέα
- Ville utopique - UTOPIA

05²⁰ OCT

SCÆNA UTOPICA DEPICTING AND REPRESENTATION

INTRODUCTION À LA SCAENOGRAPHIA DE LA RENAISSANCE

- *Perspectiva* versus *scaenographia* : Vitruvio et Leon Battista Alberti
- Variations vitruviennes : Sebastiano Serlio et Cesare Cesariano
- Nordic Variation : Hans Vredeman de Vries et Joseph Furrtenbach

LES TROIS SCÈNES VITRUVIENNES

- La scène tragique : uniformité et rigueur
- La scène comique : variété et opulence
- La scène satirique : spontanéité et folie

THE CITY AS STAGE, THE CITY AS A METAPHOR

- Andrea Palladio and Vincenzo Scamozzi
- *La Strada Novissima* and the *Teatro del Mondo*

LA SEPTIÈME ET LA NEUVIÈME ART

- Sans fiction : d'*Àélima* à *Blade Runner*
- Bande dessinée : de *Little Nemo* à *BUG*

06 27 OCT

**UTOPISCHE KAMMER
ACCUMULATION AND REPERTOIRE**

WUNDERKAMMERN *und* ATLAS

- Le monde dans une pièce, tout en ordre dans un livre

PRACTICES OF COLLECTION IN ARCHITECTURE

- Aby Warburg et l'*Atlas Mnemosyne*
- André Malraux et le *Musée imaginaire*
- Georges Didi-Huberman et *L'image survivante*
- Oswald Mathias Ungers et *City Metaphors*

BAROQUE MYTHICAL PAST

- Athanasius Kircher et le *Musaeum Kircherianum*
- Bernard Lamy et le *De Tabernaculo foederis*
- Fischer von Erlach et *Entwurff Einer Historischen Architectur*

ROMANTIC ACCUMULATIONS

- John Soane and his Home at 13, Lincoln's Inn Fields
- Wes Anderson and the *Spitzmaus Mummy in a Coffin and Other Treasures*

SÉMINAIRE DE COMPOSITION UTOPISTE

CLASSICAL COMPOSITION AND THE DIGITAL TURN

Giovanni Galli – UNIGenova

INTERMEZZO PIRANESIANO

CAMPO MARZIO AND OTHER STORIES

Giacomo Pala - Technische Universität Innsbruck

07 03 NOV

09 17 NOV

SÉMINAIRE DE FIGURATION UTOPISTE

MODELLING A SCENA COMICA or, better, *The dressing of his eminence the twelfth prelate of Amauroto, the aviary and the poultry killer*
Filippo Fanciotti – EPFL-UNIGenova

TOO REAL TO BE TRUE, TOO FAKE TO BE FALSE

- *Anticamera per architetti superbi*
- *Une metropole horologer*, ou plutôt deux...
- *Le mémorial aux paysans séditieux*

ÉBAUCHE POUR UNE FIGURATION DE LA FORME D'UTOPIA

Boris Hamzeian - EPFL
- la reconstruction critique d'*Utopia* et de la *Civitas Solis*

10 24 NOV

**UTOPIA CAPRICCIOSA
PARADOXES AND METAPHORS**

FRAGMENTED COMPOSITION IN PERSPECTIVE

Introduction à la pratique additive I: la manière du *Capriccio* et l'art du *Still-life*

- *Venezia analoga* : Francesco Algarotti and Antonio Canaletto
- *Between arcadia and Utopia* : Joseph Michael Gandy and John Soane
- *La Tzarine d'Orianda* : Karl Friedrich Schinkel
- La première *Città Analoga* : Arduino Cantafora à Milan en 1972
- *A floating Utopia* : Rem Koolhaas à Ithaca en 1972
- *Come Back to Arcadia* (from neoclassicism to new urbanism): Leon Krier, Carl Laubin and His Majesty the King Charles III of the United Kingdom

08 10 NOV

11 DIC

UTOPIA ANALOGA PROPHECY AND MEMORY

FRAGMENTED COMPOSITION IN PLAN

Introduction à la pratique additive II : la pratique du *Collage* et l'attitude de l'*Assemblage*

- L'été chaud de l'année 1912 : Pablo Picasso, George Braques, la *Guitare* et la *Chaise canée*
- *La citta analoga* de Venise : Aldo Rossi à l'ETH de Zürich en 1975
- *Collage City* et la *Composite Presence* : Colin Rowe et Hans Kollhoff à Ithaca en 1977
- *L'archéologie à l'envers* : Giovanbattista Piranesi à Campo Marzio
- *Ein (nicht so) Grünes Archipel* : Oswald Mathias Ungers à Berlin en 1978
- Roma Interrotta : Contextualisme, Structuralisme or Morphologisme?

12 08 DEC

UTOPIA CRITICA AUTONOMY AND ABSTRACTION

FRAGMENTED COMPOSITION IN PICTURES

Introduction à la pratique additive III : la technique du *Photomontage* et la poétique des *Objets trouvés*

- Entre pop et surréalisme : *Metabolism Manifesto* (1960), Archigram (1961), Hans Hollein (1963), Raimund Abraham (1966), Tsunehisa Kimura (1979)
- L'architecture radicale italienne : Superstudio et Archizoom (1968)
- *Flux et reflux* : Roma Interrotta (1978)

DULCIS IN FUNDO : LES PARADOXES DE L'UTOPIE

Dystopie mon amour ou les 13 conditions sine qua non de l'utopie*

Claude Lorrain, *The Embarkation of the Queen of Sheba*, 1600-1682

PRESENTATION

L'utopie, idée et vision d'une ville qui n'existe pas et donc projection des désirs, des ambitions et des craintes de ses habitants, a toujours été une figure cruciale de la pensée humaine, de l'époque de Platon à aujourd'hui. Dans ses différentes déclinaisons, elle a toujours influencé l'architecture, dans un jeu complexe d'analogies formelles et reflets théoriques. De la Renaissance à la modernité, d'Alberti à Colin Rowe, cet échange a joué un rôle décisif dans la définition de la discipline et de ses horizons théoriques et opérationnels. Partant de ce postulat, le cours retrace les principales étapes de l'histoire de la ville à travers le prisme de l'utopie.

Les trois livres humanistes *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella seront les trois principales études de cas sur lesquelles nous réfléchirons de manière opérationnelle pendant le semestre. Le fait que les trois livres utopiques ne comportent pas d'illustrations est assez intéressant, notamment en raison de leur très spécifique caractère imaginatif. Malgré cela, même s'ils ne sont décrits que textuellement, les espaces urbains et architecturaux des trois villes utopiques ont également réussi à assumer une valeur allégorique cruciale dans les trois narrations. En fait, ils transmettent tacitement et métaphoriquement une partie substantielle du sens global des livres, également en raison des nombreuses contraintes d'expression auxquelles les auteurs étaient soumis. Les différents types d'espaces décrits par les textes peuvent être compris comme des constructions rhétoriques précises visant à produire des effets précis.

La scène théâtrale, forme la plus emblématique de la représentation urbaine depuis Vitruve, sera l'outil privilégié pour aborder la relation cruciale entre utopie, ville existante et théorie architecturale à travers une approche expérimentale basée sur la représentation. Les trois utopies humanistes seront ensuite représentées comme différents types de scènes

théâtrales. Selon le traité presque concomitant de Sebastiano Serlio, il est possible de composer bâtiments et d'éléments décoratifs en mesure de produire différentes atmosphères urbaines adaptées à différents caractères de représentation. Ces images architecturales, représentées en perspective centrale, codifiées et universellement compréhensibles, correspondent précisément aux différents genres théâtraux : le tragique, le comique et le satirique, qui seront abordés de manière critique comme différentes formes de visions idéales et utopiques.

Les images seront composées selon les règles et les conventions de l'art figuratif de la Renaissance, afin de construire une narration chorale et continue. Le résultat final sera la composition d'un ensemble complet et cohérent d'actes liés aux trois pièces utopiques. La possibilité d'établir de nouvelles relations entre les archétypes utopiques et les prototypes urbains conduira à une réflexion sur la dialectique formelle entre les récits utopiques et les représentations coéternelles des villes

OBJECTIFS

Le cours est conçu comme une randonnée aventureuse entre visions idéales et figurations utopiques de l'imaginaire architectural. Il restera en équilibre entre la vérité de l'architecture construite et la vraisemblance de la théorie de l'architecture afin de découvrir et de parcourir le grand potentiel rhétorique de la représentation architecturale dans l'aventure millénaire des idées.

Les visions et utopies seront donc approfondies dans leur expression visuelle comme outils appliqués de l'art rhétorique. Il sera question d'analyser ce qui est perçu par l'œil humain plutôt que la réalité effective des choses, du message plutôt que du contenu et donc de la « vraisemblance » de toute chose, qui peut apparaître vraie à nos yeux bien qu'elle n'ait jamais existée, n'existe pas ou n'existe pas encore.

CONTENU

Chaque semaine un grand nombre d'images, visions et utopies de l'architecture, seront présentées et commentées collectivement. L'aventure millénaire de la pensée utopique, entre vérité et vraisemblance, sera transmise à travers une lecture phénoménologique du répertoire fantastique d'exemples offert par les projets d'architecture et les descriptions littéraires. Les présentations affronteront de manière diachronique les thèmes spécifiques qui ont contribué à construire le patrimoine de l'imaginaire architectural. Un imaginaire merveilleux et surprenant qui a produit un nombre démesuré de visions apparemment incroyables. Des images qui cachent, derrière leur aspect souvent étrange et invraisemblable, l'extraordinaire fécondité de la pensée architecturale et des formes tangibles qu'elles procurent aux idées et aux pulsions du progrès scientifique.

L'architecture, de manière plus fascinante que les autres sciences et de manière plus concrète que les autres arts, a su produire les images d'un futur quotidien. Elle a su regarder vers l'avant, rêver de mondes neufs sans perdre toutefois le lien avec sa nature technique qui l'ancre dans le présent. Presque tous « les artistes de la construction » ont imaginé et représenté dans leurs visions du futur un quotidien radieux et plein d'espoir. C'est plutôt la littérature et le cinéma qui ont montré les limites de ces utopies, leur côté obscur et inquiétant, et ainsi révélé que les sociétés parfaites souhaitées pour le futur n'étaient pas forcément meilleures que celles du passé ou du présent.

Malgré ces limites, l'imaginaire utopique montre que la « bonne architecture » s'est toujours nourrie de rêves — qu'ils soient magnifiques ou simplement en lien avec les petites choses du quotidien — qui ont su représenter le réel et donc le construire culturellement. On mettra ici en évidence la nécessité pour l'architecte de représenter ses rêves à travers les figures de son architecture. Une grande importance sera donc donnée aux images afin d'encourager chacun à rechercher et construire son propre répertoire imaginaire.

La construction d'un répertoire personnel est l'un des plus importants objectifs didactiques poursuivis par le cours « Visions et Utopies ».

La possibilité d'établir de nouvelles relations entre les archétypes utopiques et les prototypes urbains conduira à une réflexion sur la dialectique formelle entre la pensée utopique et la représentation de la ville idéale.

DÉMARCHE

Le travail figuratif demandé est conçu comme synthèse finale d'une réflexion critique sur la relation entre texte et image. En poursuivant l'expérience des dernières années, le travail se concentrera sur les grandes utopies de la Renaissance : *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella.

Spécifiquement, l'exercice de cette année consiste dans un travail simultané de figuration des trois célèbres œuvres dans leur plein potentiel rhétorique. L'objectif final sera la production d'une série de scènes théâtrales liées aux passages emblématiques des trois pièces.

L'objectif explicite est de mettre en scène le monde visionnaire décrit dans les œuvres littéraires à travers un discours choral en images. L'idée est de mettre en chantier un projet à voix multiples qui a engagé, engage et engagera plusieurs volées d'étudiants. La magie de l'Utopie littéraire c'est de de représenter un monde qui n'existe pas et de laisser sa figuration à l'imagination du lecteur. Pour un architecte, qui doit se confronter avec la lucidité le monde concret, cela pourrait ressembler à un exercice sans utilité apparente. Cependant réfléchir sur le pouvoir de l'imagination, marquer les limites du réel et expérimenter l'efficacité de la rhétorique sont trois activités essentielles pour la conception architecturale.

Dans leurs conceptions radicales et expérimentales, ces trois œuvres littéraires sont la base à partir de laquelle sera développé le discours théorique et le travail pratique du semestre. Les trois livres contiennent des descriptions architecturales et urbaines qui occupent une part conséquente des textes et, même s'ils n'ont été décrits que verbalement, les espaces urbains et architecturaux assument une valeur allégorique déterminante au sein des trois récits. Les différents types d'espaces évoqués par les textes peuvent donc être considérés comme des constructions rhétoriques précises, capables de produire des effets très spécifiques et de communiquer des messages parallèles, ce qui à l'époque, pour des raisons politiques, n'était pas possible d'exprimer explicitement par des mots, sinon par de vagues allusions. Les descriptions verbales,

libres de tout pouvoir visuel, représentent dans les récits l'unique outil rhétorique pour transmettre une vision de l'espace utopique dans l'imagination du lecteur. Pratiquement exempts d'image, les livres de la Renaissance ne contiennent que les descriptions abstraites des espaces urbains et des architectures, que le lecteur n'a pu que difficilement visiter ou simplement observer dans les peintures.

L'utopiste, en décrivant son monde idéal, peut seulement faire confiance à une culture visuelle relative et une expérience du voyage limité du lecteur. Au cours du semestre, les différents lieux urbains et types architecturaux décrits dans les trois romans utopiques seront soigneusement analysés, dans leur caractère spécifique ou dans les analogies possibles entre eux. Une attention particulière sera portée à une sélection de thèmes généraux d'architecture et d'urbanisme communs aux trois œuvres.

L'exercice consiste précisément à donner une forme architecturale « plausible » et « cohérente » aux images abstraites décrites dans le texte. Le but est donc de concevoir et de produire une image qui représente de manière figurée la scène théâtrale d'un passage spécifique décrit par l'utopie littéraire.

Les trois utopies seront abordées comme les trois types de scènes classiques décrites par Vitruve et reprises par Sebastiano Serlio : la tragédie, la comédie et la satire. Les deux traités classiques expliquent la manière de composer des ensembles d'architectures et d'éléments classiques, respectivement à l'échelle de la ville et du bâtiment, qui correspondent spécifiquement aux trois genres théâtraux — tragique, comique ou satirique. La composition selon ces trois types permet de générer des atmosphères urbaines et de transmettre des caractères architecturaux précis mais universellement compréhensibles.

La tâche principale de l'exercice sera de produire une série de scènes théâtrales, autrement dit *scaenographiae*, correspondant au caractère spécifique des trois narrations : *la tragédie utopique*, *la comédie atlantique* et *la satire solaire*.

Les scènes devront être représentées de manière « vraisemblable », dans son acception aristotélicienne, en utilisant une technique expressive et un répertoire d'éléments crédibles. En effet, la narration littéraire comme la conception architecturale sont chacune des fictions du réel qui, pour être racontées de manière efficace, ont besoin d'être « vraisemblable », c'est-à-dire « conforme aux attentes », et donc crédible.

La fiction littéraire, le roman ou le poème sont des récits de faits probables mais enchaînés selon des séquences qui n'ont pas nécessairement eu lieu. Le poète classique, comme l'architecte, compose alors des faits réels et les noue selon sa propre vision et procédure personnelle. La grandeur des trois utopies de la Renaissance réside dans la combinaison de détails de la mémoire pour construire des histoires du futur qui s'adressent à l'imagination de l'histoire présente.

En cohérence avec ces prémisses, le but de l'exercice est de composer différents éléments du réel dans une scène imaginaire, en produisant un sentiment de « familière étrangeté » par la juxtaposition de la connaissance du passé et d'une vision du futur. Un travail entre paradoxe et vraisemblance qui met en évidence le pouvoir dialectique et rhétorique de l'image dans le projet d'architecture.

Le projet d'une scène utopique doit être conçu comme « promesse d'une réalité future » qui, pour être transmise, doit aussi être figurée d'une manière « conforme aux attentes », et composée selon les modèles et types de l'existant.

L'architecte utopiste compose le projet par assemblage de fragments vraisemblables, enchaînés conformément au principe de cohérence et d'adéquation.

Pour garantir l'efficacité du récit, il sera demandé de préserver une cohérence figurative entre les images et l'atmosphère littéraire. Des stratégies de représentation efficaces à ce propos seront présentées et discutées en classe dans des séminaires spécifiques de « figuration et

Giuliano di Bugiardini, *Il rapto di Dinah*, 1500 circa, Kunsthistorisches Museum Wien, Gemäldegalerie

conception classique ». Une attitude globale vers l'« a-cronie » (sans temps) et l'« a-topie » (sans lieu) permettra d'obtenir un résultat universellement valide, et de garantir l'autonomie narrative du récit. Dans cette stratégie rhétorique, il sera demandé de mener une réflexion approfondie sur l'architecture classique, contemporaine aux trois œuvres littéraires, mais aussi sur ses modalités distinctives de représentation pour une éventuelle mise en scène des trois narrations. Le classicisme est à entendre comme le langage qui, par sa prétention à l'éternité et à l'universalité, représente bien la condition utopique.

Le travail devra traduire l'idéal figuratif classique dans une condition visionnaire, c'est-à-dire détaché des dynamiques et des contraintes du monde réel. La tension entre Idylle et Pandémonium, entre Arcadie et Apocalypse, donc entre Utopie et Dystopie produira la tension narrative nécessaire à l'efficacité du récit. La mise en relation d'archétypes et de prototypes utopiques avec des thématiques d'actualité permettra de mener une réflexion sur l'inconsistance de la frontière entre ces deux conditions littéraires.

La réflexion sur la conception spatiale et architecturale de la scène sera accompagnée par la présentation de références et d'exemples issus du vaste patrimoine figuratif — de la peinture du moyen-âge jusqu'au cinéma contemporain — fragments et panoramas capables de véhiculer et traduire en images les valeurs et les atmosphères littéraires des mondes utopiques. La recherche visuelle vis-à-vis de ces références sera figurée en composant un panneau d'images « à la Warburg » dans lequel seront assemblées contextuellement toutes les sources visuelles utilisées pour la composition de l'image finale. Le « panneau Warburg des mondes utopiques » constituera le support primaire à utiliser lors de l'examen pour argumenter le processus de choix et l'assemblage des références iconographiques.

Les images seront composées selon les règles et les conventions figuratives de la scénographie décrites dans le traité de Sebastiano Serlio (perspective linéaire, point de fuite central, éclairage diffus et ponctuel, uniformité stylistique...), afin de construire, de manière chorale, un discours continu qui puisse assurer une éventuelle cohérence narrative entre différents passages conçus par différents scénographes. Plus le discours des images sera vraisemblable et unitaire, plus la séquence des scènes final sera efficace pour transmettre l'ensemble des réflexions individuelles sur les différents actes de l'œuvre.

*

A. UTOPIA, THOMAS MORE

1. La ville dans le paysage / The city in the landscape
2. La campagne et les fermes / The country and the farms
3. Les rues / The streets
4. Les bâtiments / The buildings
5. L'intérieur des bâtiments / The buildings' interiors
6. Les temples / The temples
7. L'intérieur des temples / The temples' interiors
8. Les maisons pour les étrangers / The houses for strangers
9. Les places / The squares
10. Les jardins / The gardens
11. Les places de marché et leurs bâtiments / The market places and buildings
12. Les hôpitaux / The hospitals
13. Les magasins et les activités économiques / The shops and economical activities
14. Les infrastructures de production / The productive infrastructures
15. Les lieux de rassemblement / The places of community
16. Les lieux politiques / The places of politics

Baldassarre Peruzzi, *La presentazione di Maria al Tempio*, 1524, Roma, Santa Maria della Pace, Cappella Olgiate

**

B. CITY OF THE SUN, TOMMASO CAMPANELLA

17. La ville dans le paysage / The city in the landscape
18. La campagne et les fermes / The country and the farms
19. Les rues / The streets
20. Les bâtiments / The buildings
21. L'intérieur des bâtiments / The buildings' interiors
22. Les temples / The temples
23. L'intérieur des temples / The temples' interiors
24. Les maisons pour les étrangers / The houses for strangers
25. Les places / The squares
26. Les jardins / The gardens
27. Les places de marché et leurs bâtiments / The market places and buildings
28. Les hôpitaux / The hospitals
29. Les magasins et les activités économiques / The shops and economical activities
30. Les infrastructures de production / The productive infrastructures
31. Les lieux de rassemblement / The places of community
32. Les lieux politiques / The places of politics

Filippino Lippi, *Resurrezione di Druiana*, 1486-1502, Cappella di Filippo Strozzi, Santa Maria Novella, Firenze

***

C. NEW ATLANTIS, FRANCIS BACON

- 33. La ville dans le paysage / The city in the landscape
- 34. La campagne et les fermes / The country and the farms
- 35. Les rues / The streets
- 36. Les bâtiments / The buildings
- 37. L'intérieur des bâtiments / The buildings' interiors
- 38. Les temples / The temples
- 39. L'intérieur des temples / The temples' interiors
- 40. Les maisons pour les étrangers / The houses for strangers
- 41. Les places / The squares
- 42. Les jardins / The gardens
- 43. Les places de marché et leurs bâtiments / The market places and buildings
- 44. Les hôpitaux / The hospitals
- 45. Les magasins et les activités économiques / The shops and economical activities
- 46. Les infrastructures de production / The productive infrastructures
- 47. Les lieux de rassemblement / The places of community
- 48. Les lieux politiques / The places of politics

Pinturicchio, *Funerali di San Bernardino*, 1485, Santa Maria in Aracoeli, Roma

EXERCICE

L'exercice est divisé en trois phases principales :

I. CONCEPT :

Analyser les textes et développer une réflexion critique

- Analyse des trois narrations utopiques et des descriptions données de leur spatialité architecturale et urbaine en relation avec le contexte social et politique de leur époque d'écriture
- Appropriation du sujet donné à partir de la liste des thèmes à illustrer (différentes échelles d'espaces intérieurs, bâtiment ou villes), compréhension du potentiel rhétorique de leur relation avec les idéaux utopiques et identification des résonnances avec les problèmes généraux de l'histoire et de la théorie de l'architecture
- Analyse de l'évolution potentielle ou de la détérioration de l'idéal utopique en le retirant de son échelle temporelle
- S'interroger sur la question de la représentation d'univers et de sociétés alternatives

II. DISCOURS :

Compiler une collection personnelle de références et élaborer une narration

- Mener une réflexion sur le passage de la formulation d'un thème à sa transposition sous forme narrative, visuelle, spatiale et architecturale
- Faire une recherche thématique sur la base du thème assigné
- Recueillir un catalogue extensif d'images et de références utiles à l'illustration d'une idée, d'un espace urbain et architectural, afin de composer une planche iconologique sur laquelle sera construit le travail final
- Affiner un projet personnel efficace, solide et cohérent

III. IMAGE :

Transposition finale de l'utopie en vision

- Mettre en œuvre le répertoire personnel ainsi que la réflexion thématique et iconologique conçue grâce au Warburg panel
- Évaluer le rôle de l'architecture comme moyen d'illustration d'une utopie
- Réfléchir sur le pouvoir dialectique et rhétorique de l'architecture elle-même
- Transcrire l'utopie en figures
- Produire une scène théâtrale pour représenter le passage assigné dans le *Teatro degli Antichi* de Sabbioneta. Les références doivent se référer explicitement au répertoire des traités de la Renaissance. (espace théâtrale, typologie scénographique, caractère architecturale...)

CALENDRIER ET INVITÉS

Le calendrier du cours est organisé selon un cycle de journées théoriques thématiques, leçons d'invités et d'experts sur les sujets traités dans les modules, et deux séminaires de présentation dans lesquels les modalités spécifiques à utiliser pour l'exercice final seront explorées. Chaque journée se compose de deux modules consécutifs d'une durée de 45 minutes abordant une même thématique par le biais de différentes clefs de lecture.

RENDU

La lecture des trois livres *Utopia* de Thomas More, *New Atlantis* de Francis Bacon et *Civitas Solis* de Tommaso Campanella et de la bibliographie principale est indispensable à la bonne réussite du cours.

Le travail est individuel.

MÉTHODE D'ÉVALUATION

L'évaluation est réalisée sur la base du travail fourni par l'étudiant au cours du semestre (présentation de l'image et d'un mémoire argumenté sur le sujet choisi et sa représentation) et de la défense orale de ce travail au cours de l'examen final. Les critères d'appréciation sont les suivants : cohérence conceptuelle, cohérence du répertoire choisi, la pertinence du caractère architectural, qualités techniques de réalisation, argumentation des choix expressifs.

Le programme et les supports du cours seront transmis durant le semestre.

EXAMEN FINAL

Le matériel requis pour l'examen final doit correspondre aux spécificités suivantes :

- Panneau Warburg avec légende visuelle de toutes les images recueillies, avec titre (30x40cm, 300dpi, .jpg ou .tiff, max 25mb).
- un livret illustré A5 relié et concis expliquant en détail toute la production de l'image, de l'analyse initiale à la représentation finale, la thématique, son interprétation narrative, un commentaire précis de la construction du répertoire personnel, y compris une réflexion critique écrite de 1000-3000 caractères.
- image finale de la scaena utopica insérée dans le teatro all'antica, avec titre (30x40cm, 300dpi, .jpg ou .tiff, max 25mb)

Les trois fichiers correspondants devront être nommés selon les spécificités suivantes : VetU2022_TITLE DU LIVRE (c'est-à-dire UTOPIA, VILLE DU SOLEIL, NOUVEL ATLANTIS)_NUMÉRO DU THÈME_SOURCE_MATERIAL (c'est-à-dire WARBURG, LIVRET, IMAGE), e.g. VetU2022_UTOPIA_1_ROSSI_WARBURG, ou VetU2022_NEW ATLANTIS_42_UNGERS_IMAGE.

Les trois documents doivent être imprimés selon le format requis et téléchargés numériquement sur le moodle Lapis quelques jours avant l'examen. Des informations précises seront fournies pendant le cours.

L'examen prendra la forme d'une discussion orale sur les trois matériaux produits. La présentation durera entre 5 et 10 minutes.

RÉFÉRENCES VISUELLES ET TEXTUELLES

Dans le site du laboratoire, il est possible de trouver les versions anglaises illustrées des trois livres utopiques, ainsi que la bibliographie générale du cours. Dans la même page, le matériel didactique du cours « Théorie et techniques FIRE » fournit toutes les informations techniques nécessaires pour la réalisation de l'image.

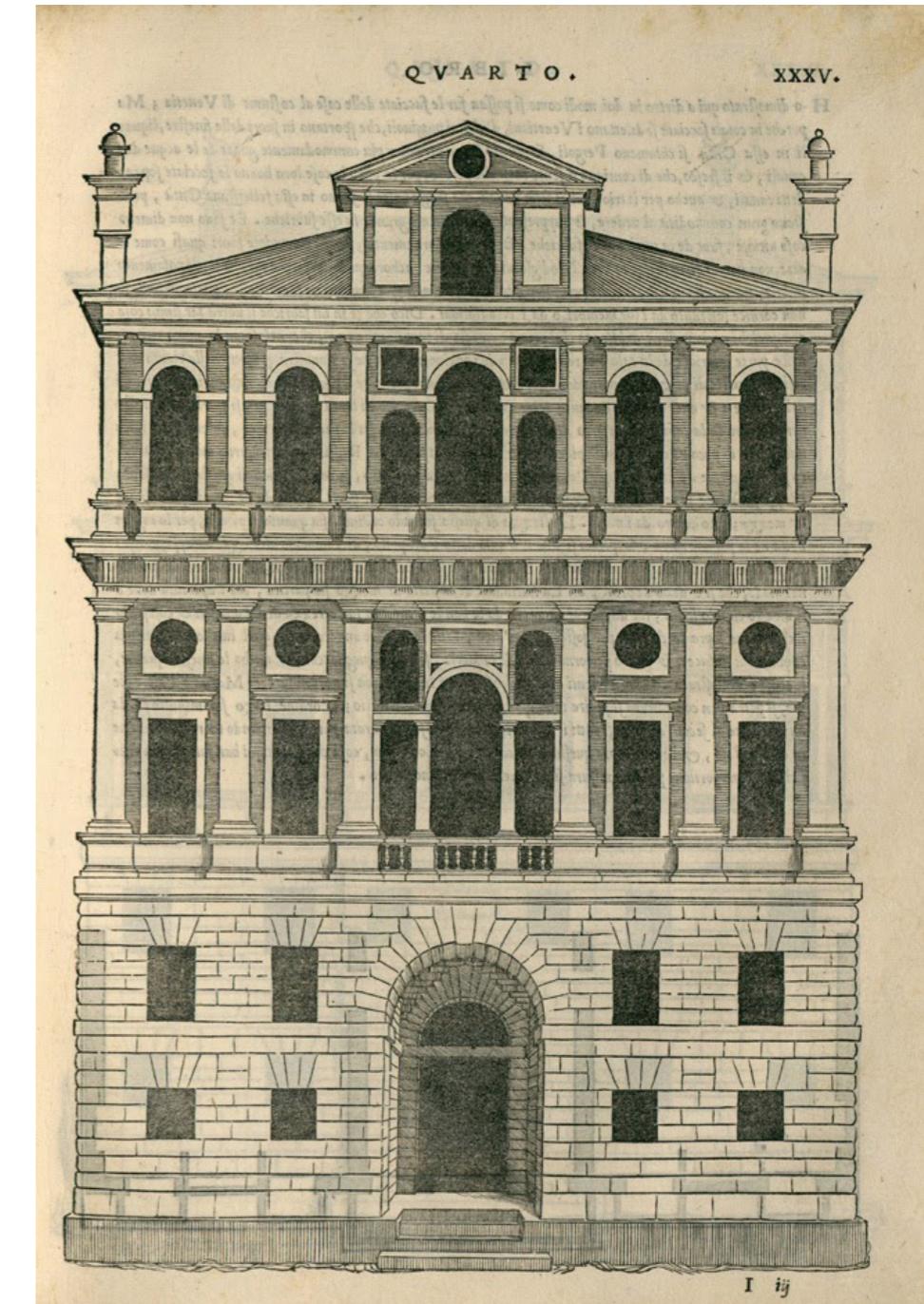
Une sélection exhaustive d'images à utiliser comme références visuelles pour l'exercice est disponible dans l'archive de l'imaginaire du laboratoire Lapis, sous les tags *scena utopica* et *utopia picta*.

<http://archivesdelimaginaire.epfl.ch/collection/index.php>
<https://www.epfl.ch/labs/lapis/enseignement/materiel-didactique/>

Les traités suivants, contemporains aux romans utopiques, fournissent un corpus substantiel de l'architectures de l'époque.

Sebastiano Serlio, *manuscript on domestic architecture* (VI)
<https://dlc.library.columbia.edu/serlio>
Sebastiano serlio, *Ottavo libro d'architettura. Della castrametatione* (VIII)
<https://www.digitale-sammlungen.de/en/view/bsb00018616>

Hans Vredeman de Vries, *Architectura der Bauung der Antiquen...*, Antwerpen, 1577
<https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00061097>
Hans Vredeman de Vries, *La perspective contenant la theorie pratique, et instruction fondamentale...*, Jansson, Amsterdam 1639
<https://www.e-rara.ch/2153151>

Sebastiano Serlio, *I Sette Libri d'Architettura*, Facciata dorica, 1537

Jaques Androuet Du Cerceau, *De architectura [suivi de] Second Livre d'architecture...*, Paris 1559

<https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/1793>

Jaques Androuet Du Cerceau, *Livre d'architecture contenant les plans et dessain...*, Paris 1559

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626158h>

Jacques Perret, *Des fortifications & artifices de Jacques Perret gentilhomme savoysien*, Wolf Richter, Francfort sur le Mein 1602

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15199684>

Vincenzo Scamozzi, *Dell'idea architettura universale...*, Venezia 1615

<https://www.e-rara.ch/1979214>

Joseph Furtenbach, *Architectura civilis*, Ulm, 1628

<https://www.e-rara.ch/2523410>

<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/furttenbach1628>

Pierre Le Muet, *Manière de bien bastir...*, Paris 1664

<https://www.e-rara.ch/103600>

Daniel Hartmann, *Burgerliche Wohnungs Bau-Kunst...*, Richter, Basel 1688

<https://www.e-rara.ch/10241754>

Jean Marot, *Recueil des plans, profils et élévations des [sic] plusieurs palais, cha[s]teaux, églises, sépultures, grotes et hostels...* s.n., s.l. 1660 circa

<https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/10210-recueil-des-plans-profil-s-et-elevations-de-plusieurs-palais-chasteaux-eglises?offset=>

<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84965642/f1.planchecontact>

Leonhard Christoph Sturms (de Nicolai Goldmann), *Vollständige Anweisung alle Arten von bürgerlichen Wohn-Häusern...*, Detleffsen, Augsburg 1715

<https://www.e-rara.ch/18290486>

Leonhard Christoph Sturms (de Nicolai Goldmann), *Vollständige Anweisung Regierungs-, Land- und Rath-Häuser...*, Augsburg 1718

<https://www.e-rara.ch/3436152>

Johann Friedrich Penther, *Bau-Anschlag, oder richtige Anweisung in zweyen Beyspielen...*, Pfeffel, Augsburg 1753

<https://www.e-rara.ch/235101>

Johann Friedrich Penther, *Lexicon Architectonicum, Erster bis vierter Theil einer ausführlichen Anleitung zur bürgerlichen Baukunst ...*, Pfeffel, Augsburg 1762

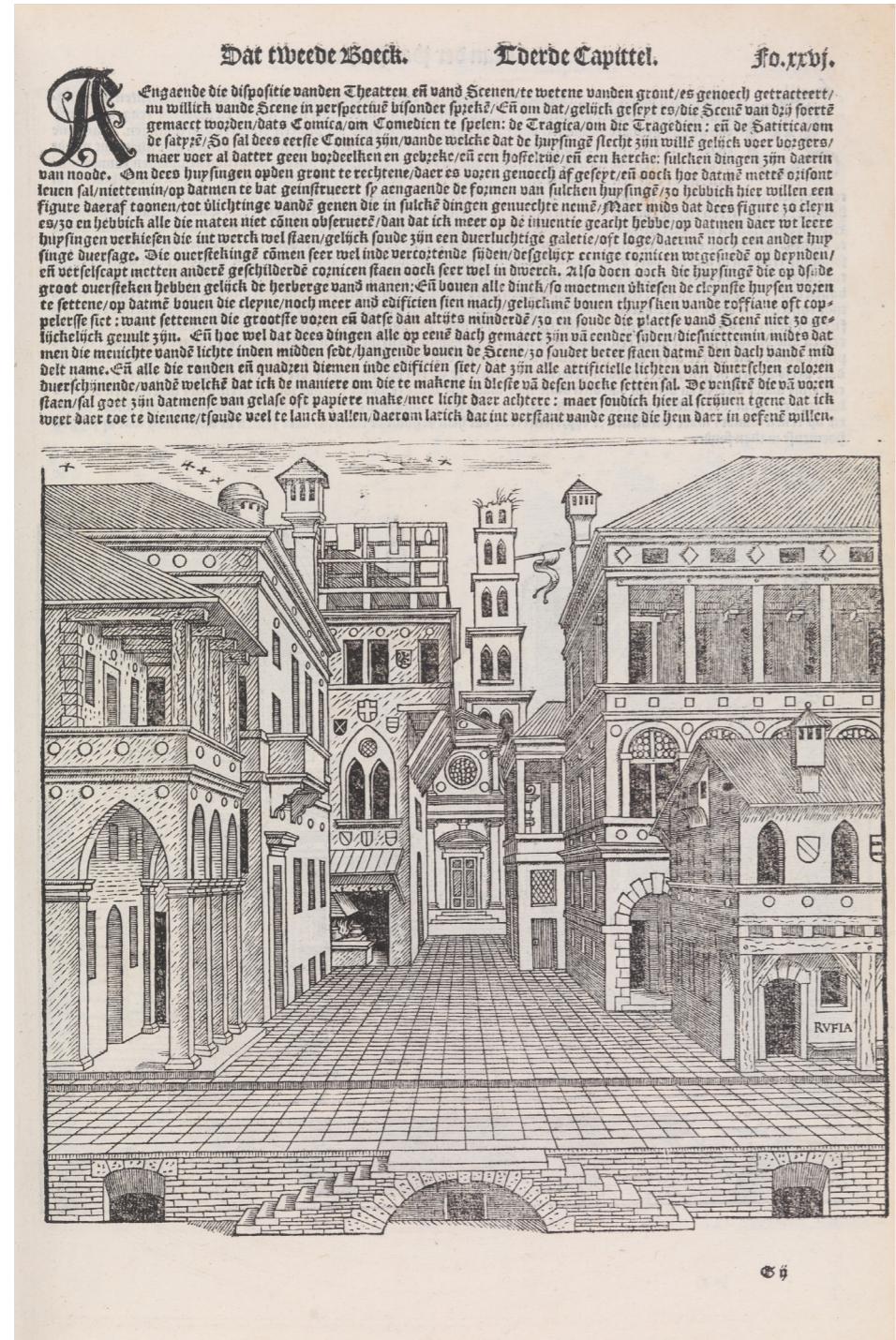
<https://www.e-rara.ch/14770852>

Johann Friedrich Penther, *Anleitung Zu Bürgerlichen Baukunst*, 1764

<https://www.e-rara.ch/14767004>

Colin Campbell (ed.), *Vitruvius Britannicus, or, the British architect...*, 1771

<https://www.e-rara.ch/3274460>

Sebastiano Serlio, *Scaena Comica*, Dat tweede Boeck (Van der Perspectiven), traduction en allemand, Basel, 1542, Second Book, Folio XXVI

NB, *Scena malinconica su base jurassica*, 2020

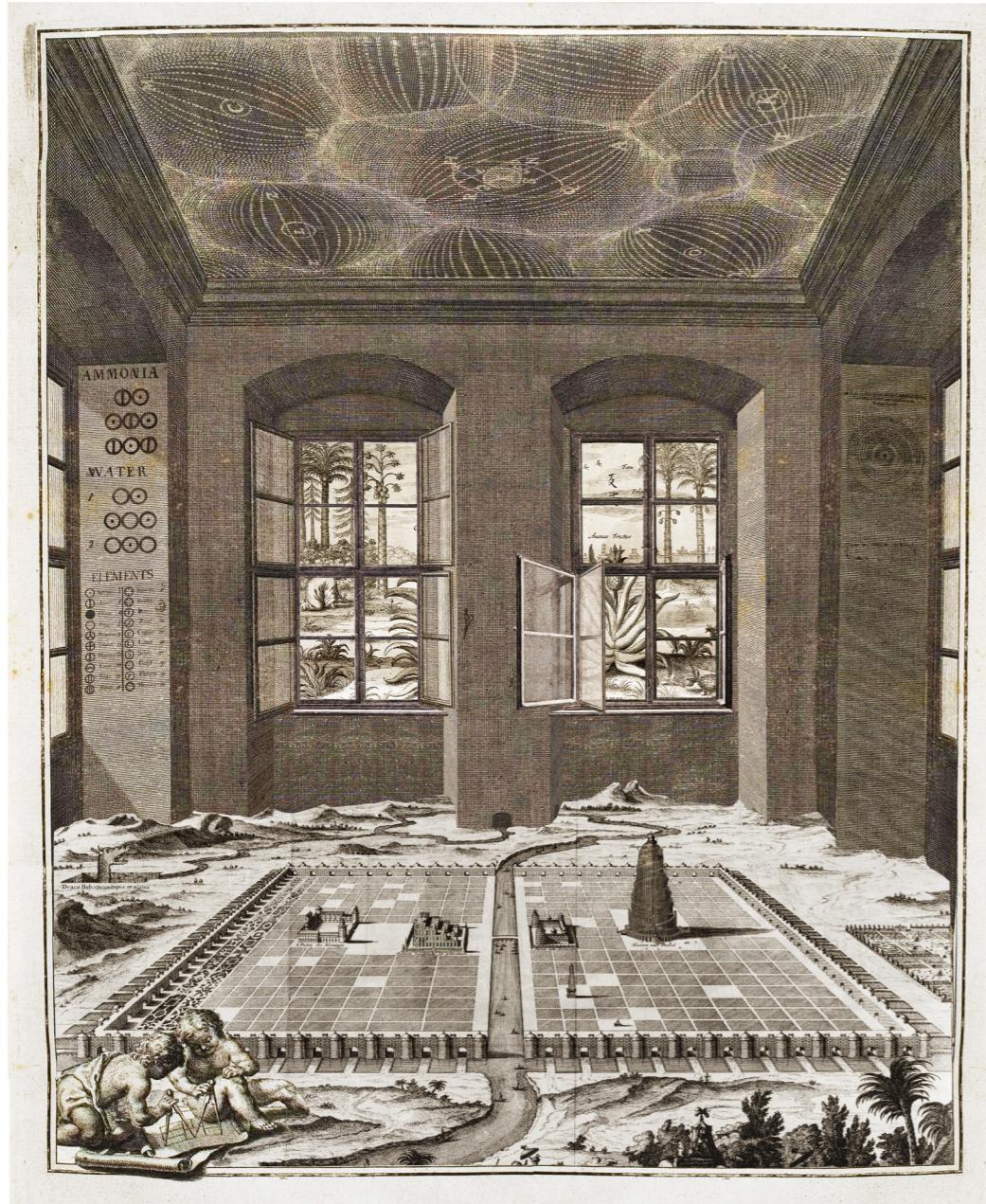
Denis Crompton, *Under the Shadow of Serlio*, 1983 circa

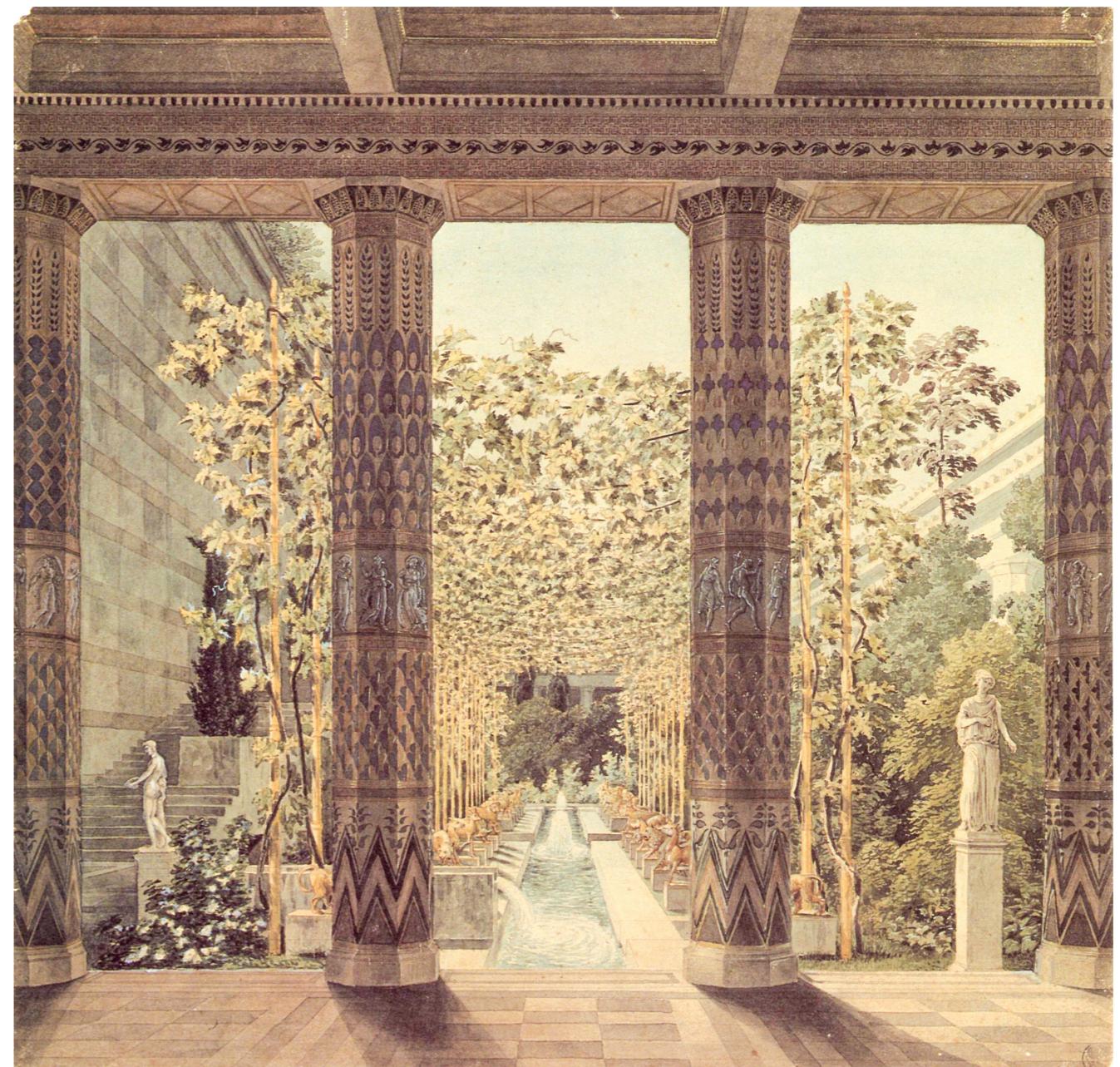
Filippo Fanciotti, *Scena tragicomica*, 2022

Filippo Fanciotti, *La vestizione del prelato*, LAPIS 2019

N.B., *Anticamera per architetti superbi*, 2017

Karl Friedrich Schinkel, *Schloss Orianda, Kaiserlicher gartenhof*, 1838

*All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts...*

William Shakespeare, *As You Like It*, 1599,
Act II, Scene VII, Line 139-142

INTRODUCTION

Utopia, the idea and vision of a city that does not exist, and therefore a projection of the desires, ambitions and fears of its inhabitants, has always been a crucial figure in human thought, from Plato to Karl Popper. In its various declinations, it has always influenced architecture, in a complex play of formal analogies and theoretical mirroring. From Renaissance to modernity, from Leon Battista Alberti to Colin Rowe, this exchange has played a decisive role in the definition of the discipline and of its theoretical and operative horizons. Moving from this assumption, the course retraces the main stages of architectural history through the lens of utopia.

The three humanist books *Utopia* by Thomas More, *New Atlantis* by Francis Bacon and *Civitas Solis* by Tommaso Campanella will be the three main case studies on which to operatively reflect during the class. The fact that the three utopian books did not include any illustrations is rather interesting, also because of their very specific imaginative character. Despite this, even if only textually described, the urban and architectural spaces of the three utopias equally managed to assume a crucial allegoric value within the three narrations. In fact, they tacitly and metaphorically convey a substantial part of the books' overall meaning, also due to the many constraints of expression to which the authors were subjected. The different types of spaces described by the texts can be understood as accurate rhetorical constructions aimed at producing precise effects.

The theatrical scene, the most emblematic form of urban representation since Vitruvius, will be the preferred tool to address the crucial relationship between utopia, existing city and architectural theory through an experimental approach based on representation. The three humanist utopias will be then represented as different types of classical scenes. According to the almost coeval treatise by Sebastiano Serlio, it is possible to compose appropriate sets of urban buildings and classical

elements in order to produce specific urban atmospheres and architectural characters. These codified representations, universally understandable, corresponded precisely to the different theatrical genres: the tragic, the comic and the satirical, which will be critically addressed as different forms of ideal and utopian visions.

The images will be composed according to the figurative rules and conventions of Renaissance figurative art, in order to build a choral and cohesive narration. The final outcome will be the composition of a complete and coherent set of acts related to the three utopian plays. The possibility of establishing new relationships between utopian archetypes and urban prototypes will lead to reflection on the formal dialectic between utopian narratives and coeval representations of cities.

Sebastiano Serlio, *Ottavo libro d'architettura. Della castrametatione di Polibio* - BSB Cod.icon. 190 - BSB Cod.icon. 190

Vittore Carpaccio, *Il Ritorno degli ambasciatori alla corte inglese*, Storie di sant'Orsola, 1495, Gallerie dell'Accademia di Venezia

EXERCICE

Parallel to the course, students are expected to produce a theoretical and graphic exercise on urban and architectural representation. As in the past three years, this exercise will consist of a choral work of illustration of the three humanist utopian books *Utopia* by Thomas More, *New Atlantis* by Francis Bacon and *Civitas Solis* by Tommaso Campanella. The final objective will be the production of a series of theatrical scenes related to the three books and to their most emblematic passages. The means of representation to be applied are free, from the realistic rendering and digital collage to the physical maquette.

The class will focus on a selection of general urban and architectural themes which are common to the three books and which will be assigned to the students at the beginning of the course. The three books contain quite specific as well as very different architectural and urban descriptions, which occupy a consistent part of the texts. They will be analyzed during the semester and they will constitute the basis for the envisioned theatrical staging of the three narrations.

The *teatro all'antica* designed and realised in the second half of the 16th century by Vincenzo Scamozzi for Vespasiano Gonzaga and for his recently founded city of Sabbioneta will be the setting of this year's exercise. Extensive materials, photographs and drawings of the building will be provided to the students in order to insert their stage designs directly into the architecture of the theatre. The central image of the original scene by Vincenzo Scamozzi photographed by German photographer Candida Höfer will be in particular the reference image on which the students' project will have to be finally inserted. The final materials will be exhibited in Sabbioneta in 2023.

The overall homogeneity of the envisioned outcomes will be of crucial importance to obtain a final choral result. To this end, students will be asked to apply a series of predetermined references and representation strategies that will be presented and discussed during the lectures. An overall attitude of *vraisemblance* will be crucially important, in particular as far as concerns the kind of architecture and city that were coeval to the three books. In relation to this, the theatrical scenes should compulsorily apply the architectural and urban vocabulary contained in the treatises and repertoires provided during the class, through the program and the lectures. These references can be freely reworked according to the specific needs of the narrations but should constitute anyway the main visual imagery to be followed for the representations. In this way, the exercise plays between paradox and «familiar strangeness» in order to reinterpret the sense of detachment from reality, that is typical both of utopian novels and of Renaissance theatre.

Students will be asked to reflect not only on 15th and 16th century architecture, but also on the related representation modalities. The spatial and architectural conception of the scenes will be grounded on the comparative analysis of multiple historical and pictorial examples. The students will visually reflect on this wide set of materials by way of composing a “Warburg panel” of images in which they will recollect and meaningfully assemble all the most relevant sources and references applied during the work. The Warburg panels will constitute the fundamental support with which the students will finally present their images at the exam. In addition to the panels, students will have to prepare a *livret* with the description of the process, from the reflection on the utopic narrations, up to the critical selection of the imagery and to the precise choices related to the representation. At the end of the class, the most successful results will be selected for being published in a forthcoming book on the representation of the three utopias.

BASIC REQUIREMENTS

The reading of the main bibliography and of the three books *Utopia* by Thomas More, *New Atlantis* by Francis Bacon and *Civitas Solis* by Tommaso Campanella is required.

The program is organised according to a cycle of thematic presentations and seminars in which the modalities to be applied for the final exercise will be presented and discussed. The calendar of the lectures and the materials related to the teatro all'antica will be provided at the beginning of the semester.

The proposed exercise is divided into three main phases:

- 1° Rhetorical analysis of the three utopian cities in relation to the related narrations and to their authors' overall agenda. First arrangement of the Warburg panel.
- 2° Spatial, urban and architectural reconstruction of the utopias from the related written descriptions.
- 3° Final construction of the image according to the modalities of Classical representation, on the basis of the personal repertoire studied and collected during the class.

Students will work individually.

At the end of the course, an additional open meeting with tutors and professors will be arranged to discuss the draft images with the students.

The final outcomes of the exercise will be constituted of three main materials: a Warburg panel of references, an A5 livret describing the process, an image representing the utopian theatrical scene inserted in the teatro all'antica di Sabbioneta. The exam will be based on the presentation of these three materials.

Raffaello, *L'Incendio di Borgo*, 1514,
Stanza dell'Incendio di Borgo, Stanze
Vaticane

FINAL MATERIALS

The three materials required for the final exam should correspond to the following specifics:

- Warburg panel with visual caption of all the images collected, with title (30x40cm, 300dpi, jpg or .tiff, max 25mb)
- a concise bound A5 livret thoroughly explaining the whole production of the image, from the initial analysis to the final representation, including a written critical reflection of 1000-3000 characters.
- final image of the utopian scene inserted in the *teatro all'antica*, with title (30x40cm, 300dpi, jpg or .tiff, max 25mb)

The three corresponding files should be named according to the following specifics: VetU2022_TITLE OF THE BOOK (i.e. UTOPIA, CITY OF THE SUN, NEW ATLANTIS)_NUMBER OF THE THEME_SURNAMES_MATERIAL (i.e. WARBURG, LIVRET, IMAGE), as for example: VetU2022_UTOPIA_1_ROSSI_WARBURG, or VetU2022_NEW ATLANTIS_42_UNGERS_IMAGE.

The three materials have to be printed according to the required format and digitally uploaded on the Lapis moodle a few days before the examination. Precise information will be provided during the course.

EXAMINATION

The examination will take the form of an oral discussion of the three materials produced. The presentation will last between 5 and 10 minutes. of the picture produced. The presentation will last between 5 and 10 minutes.

EVALUATION METHOD

The evaluation will be mainly grounded on the materials produced by the students during the semester and the oral presentation at the final exam. The criteria for the assessment are: conceptual coherence, technical quality of the materials, argumentation of the process and of the choices of representation.

VISUAL AND TEXTUAL REFERENCES

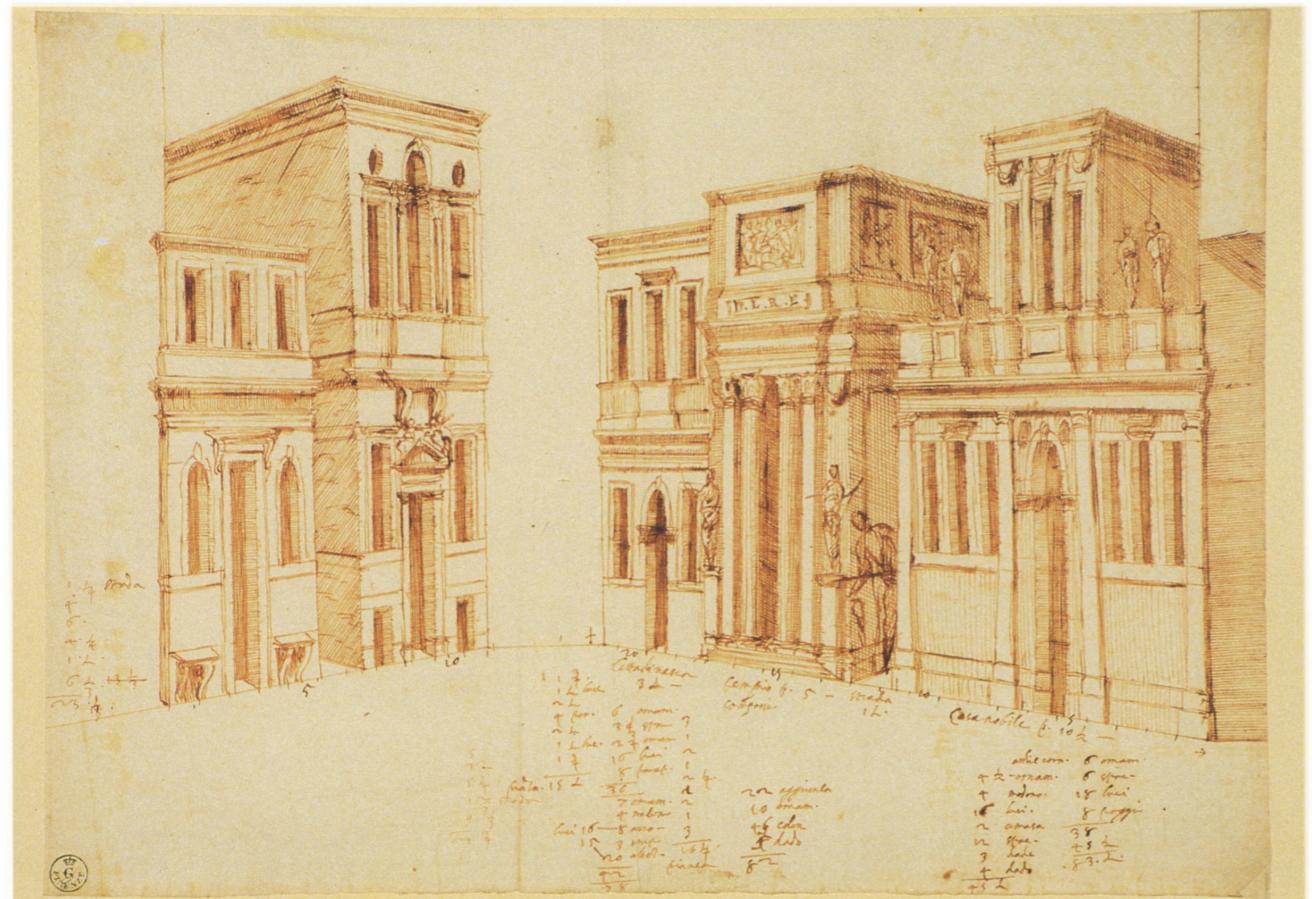
The English versions of the three utopian books are available on the website of the Lapis laboratory together with the overall bibliography of the course..

At the same page, the didactic materials of the class FIRE 3 provide all the technical information needed on perspective, maquettes, 3D modeling and post production.

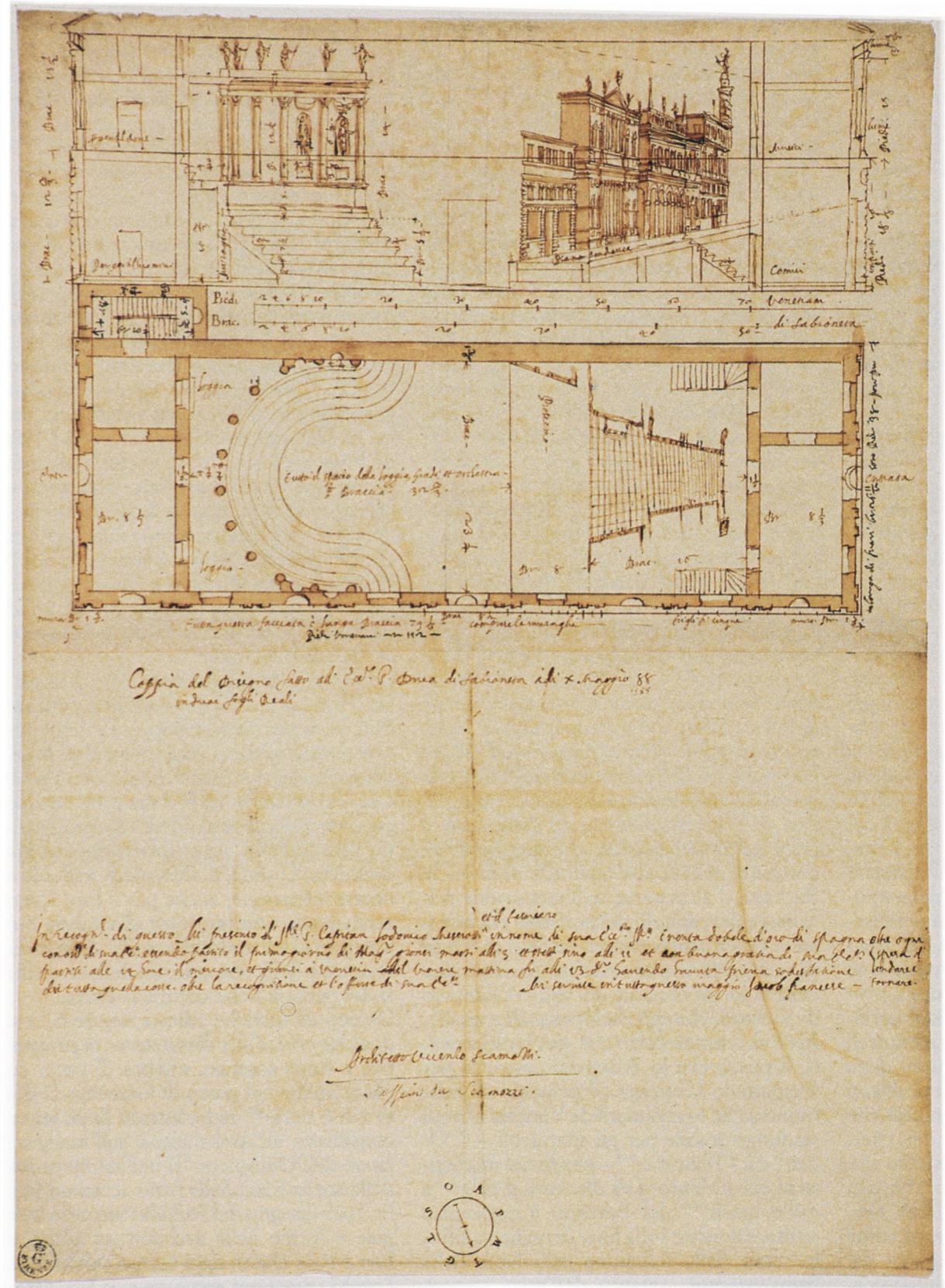
A first, wide selection of visual references for the exercise is available on the *archive de l'imaginaire* of the laboratory, under the tags *scena utopica* and *utopia picta*..

<http://archivesdelimaginaire.epfl.ch/collection/index.php>
<https://www.epfl.ch/labs/lapis/enseignement/materiel-didactique/>

In addition to the pictures from the archive, the following treatises by Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Pierre Le Muet, Joseph Fürstenbach and Colin Campbell among other, further provide a substantial corpus of coeval architectures which can be used for the construction of the utopian scenographies. Links to digital archives can be found on the *Références textuelle et visuelles* page of this booklet.

Vincenzo Scamozzi, schizzi preparatori per le scene prospettiche del teatro Olimpico di Andrea Palladio, Vicenza, Firenze Galleria degli Uffizi (196A)

Vincenzo Scamozzi, teatro degli Antichi di Sabbioneta, Firenze, Galleria degli Uffizi (191A)

Candida Höfer , Sabbioneta, Teatro degli Antichi di Vincenzo Scamozzi, 1588, platea e logge, 2010

Candida Höfer , Sabbioneta, Teatro degli Antichi di Vincenzo Scamozzi, 1588, palcoscenico con scena fissa serliana, 2010

OUTILS POUR LA
REPRÉSENTATION
IMAGINAIRE - LAPIS

LAPIS
LABORATOIRE DES ARTS POUR LES SCIENCES
ARCHIVES DE L'IMAGINAIRE

*Livret du cours rédigé par
Nicola Braghieri et Filippo Cattapan*

©

LAUSANNE, EPFL, 2022